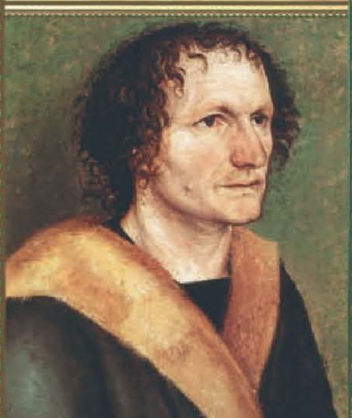

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Великие художники мира

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ МИРА

Альбрехт
ДЮРЕР

СОСТАВИТЕЛЬ А.Д. БОРОНИНА

Москва, 2014

УДК 7.0
ББК 85.101
А56

Составитель Д. А. Боронина

А56 **Альбрехт Дюрер** / [сост. Д. А. Боронина]. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 40 с. : ил. — (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07843-0

Альбрехт Дюрер – немецкий живописец, гравер и теоретик искусства, один из первых художников, которые ввели классические мотивы в искусство Северного Возрождения. Творчество Дюрера во многом определило характер искусства Германии конца XV и первой половины XVI века. Немецкий мастер являлся ключевой фигурой своей эпохи, что подтверждается не только его картинами, но и трактатами с изложением его взглядов в математике и начертательной геометрии.

УДК 7.0
ББК 85.101

ISBN 978-5-386-07843-0
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014

Содержание

Детство художника 6

Окончание обучения 8

Женитьба Дюрера на Агнесс 13

Продолжение путешествий 18

Путь к успеху 20

Возвращение в Нюрнберг 24

Окончание пути 36

Список картин 38

«Автопортрет», 1484, карандаш.
Галерея Альбертина, Вена

Альбрехт Дюрер — немецкий живописец, гравер и теоретик искусства. Он стоял у самых истоков немецкого Возрождения, а посему нет ничего удивительного в том, что именно Дюрер во многом определял культурную жизнь Германии конца XV — первой половины XVI века. Надо сказать, что Дюрер прославился не только как блестящий живописец и гравер, но еще и как математик: специалисты ставят его в один ряд с известными учеными-теоретиками того времени, ведь именно он является основоположником теории кривых и начертательной геометрии. А еще Дюреру принадлежит ряд работ, посвященных измерениям, перспективе и пропорциям.

ДЕТСТВО ХУДОЖНИКА

Альбрехт Дюрер родился 21 мая 1471 года в баварском городе Нюрнберге. Отец будущего живописца, ювелир Альбрехт Дюрер-старший, был родом из Венгрии. Переехав в середине XV века в Нюрнберг, свою венгерскую фамилию Айтоши, которая в переводе означала «дверь», он перевел на немецкий — получилось «Тюрер». Со временем, под влиянием франкского произношения она приобрела уже известную нам форму «Дюрер».

Устроившись на работу к ювелиру Иерониму Хольперу, Дюрер-старший взял в жены его дочь, Барбару Хольпер. Супруги жили в согласии, несмотря на разницу в возрасте почти в двадцать пять лет. Ослабленная бесконечными беременностями, Барбара часто болела. О своей матери Альбрехт Дюрер-младший вспоминал как о благочестивой женщине, прожившей нелегкую жизнь. Альбрехт был вторым сыном и третьим по старшинству ребенком в семье. Всего у Дюреров было восемнадцать детей, однако лишь восемь из них дожили до совершеннолетия.

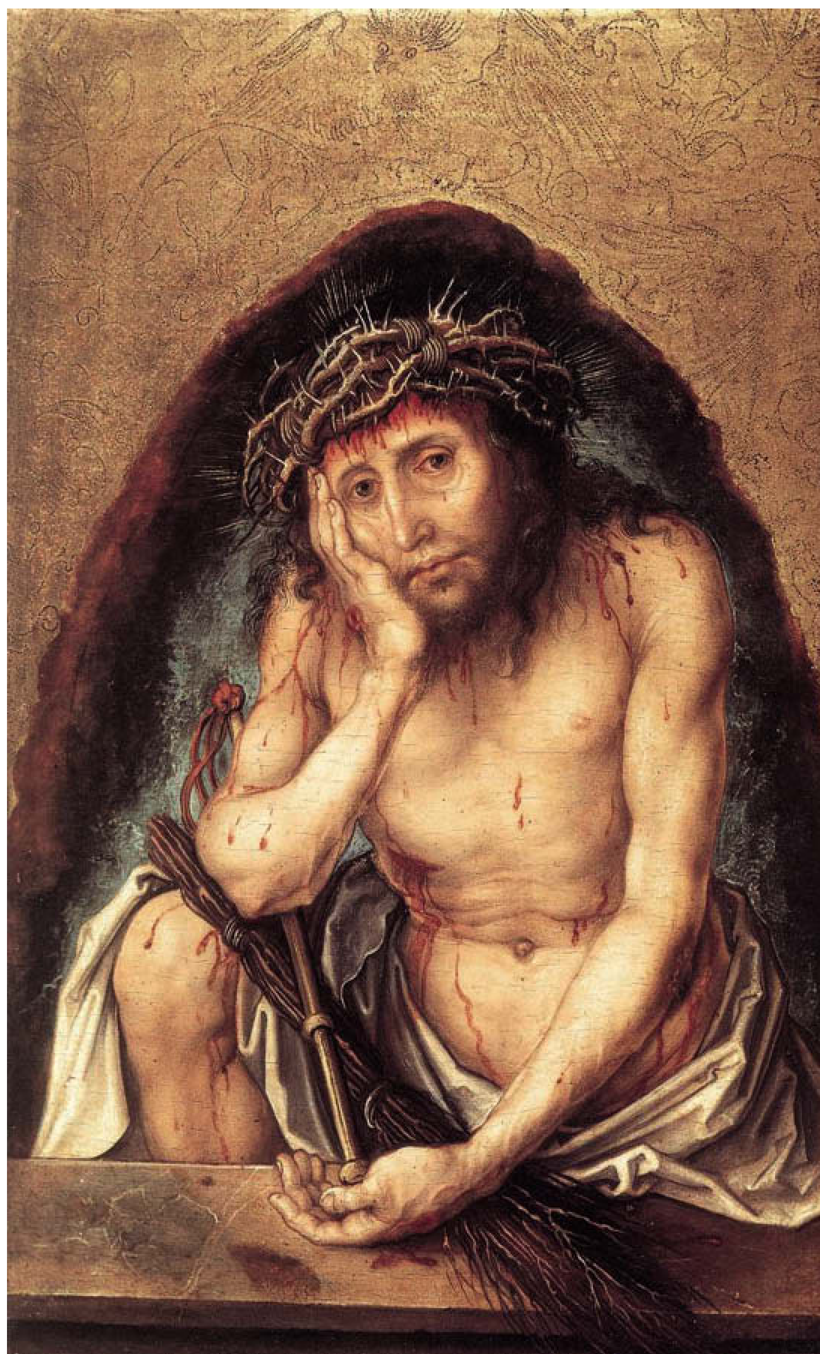
С 1477 года юный Альбрехт посещал латинскую школу. Мальчик был очень способный и быстро обучился письму и чтению. Когда же

он возвращался домой, то там уже отец обучал его премудростям своего ремесла — ювелирного дела. Но ничто не приносило столько удовольствия Дюреру, как рисование. Сначала он рисовал втайне от отца, поскольку знал, что подобное увлечение может его сильно расстроить. Однако, когда правда вскрылась, разумный и любящий родитель не стал игнорировать пробудившийся талант сына. И хотя потом он нередко сожалел о силах и времени, потраченных на обучение сына, делать было нечего. А потому в возрасте пятнадцати лет юношу отдали в ученики местному художнику, Михаэлю Вольгемуту. Вольгемут был хорошим художником и книжным иллюстратором, а также отличным мастером гравюры по дереву — этим искусством его ученик тоже овладел в полной мере.

«Портрет отца Дюрера», созданный в 1497 году, считается парной картиной к автопортрету Альбрехта Дюрера 1498 года. Во всяком случае, изображение моделей, выбранный ракурс и размеры картин одинаковы. Несмотря на различие в одежде (естественное при такой разнице в возрасте) портретируемых, полотна эти сочетаются друг с другом необычайно гармонично.

Художник подписал портрет так: «1497. Альбрехт Дюрер-старший в возрасте семидесяти лет». Существует несколько версий портрета. И тем удивительнее, что картина так и осталась незаконченной, хотя голова модели проработана с невероятной тщательностью. Впрочем, реалистичность в исполнении свойственна многим художникам позднеготического периода.

На картине мы видим отца художника уже пожилым человеком. Дюрер мастерски выпи-

«Ecce Homo» («Се Человек!»), около 1490–1492, дерево. Кунстхалле, Карлсруэ

«Автопортрет с чертополохом», 1493, масло, холст. Лувр, Париж

сывает старческие морщины, дряблую кожу, острые, осунувшиеся черты лица и проницательный взгляд человека, прожившего длинную и нелегкую жизнь, но сохранившего, несмотря ни на что, твердость духа. Через несколько лет после того, как портрет был окончен, Дюрер-старший скончался.

В 1650 году картину, являвшуюся на тот момент работой самого знаменитого горожанина, передали графу Арунделю, который в свою очередь должен был преподнести ее в дар английскому королю Карлу I. О судьбе картины мы ничего не знаем до тех самых пор, как она попала к Уильяму Комптону, пятому маркизу Нортхемптонскому, и была выкуплена потом Лондонской Национальной галереей, где и хранится по сей день.

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Четыре года Дюрер обучался искусству живописи. В 1490 году он расстался с Вольгемутом, нарисовав в качестве выпускной работы свою первую картину — «Портрет отца». Портрет этот, который Дюрер-младший намеревался преподнести в подарок родителям, в полной мере демонстрировал возросшее мастерство молодого художника. Окончив же обучение в родном Нюрнберге, Дюрер намеревался отправиться в путешествие по Европе. Переезжая из страны в страну, он должен был посмотреть на работы известных мастеров, набраться впечатлений, окунуться в иную жизнь, познакомившись с чужим укладом жизни и традициями, и завершить тем самым обучение, став настоящим мастером.

Первые годы странствий художник посвятил городам Германии. Спустя два года после начала путешествия, в 1492 году, Дюрер приезжает в Кольмар, чтобы познакомиться с известнейшим на то время живописцем и графиком Мартином Шонгауэром и усовершенствовать свою технику гравюры на металле. Но, к сожалению, Альбрехту так и не удалось

«Кающийся святой Иероним», 1494–1497, деревянная доска, масло.
Собрание сэра Эдмунда Бэкона, Норидж

«Мария с Младенцем перед аркой ворот», 1494–1497, деревянная доска, масло. Фонд Маньяни-Рокка, Парма

встретиться с великим гравером — оказалось, что мастер умер за год до приезда Дюрера. Но юношу принимают братья Шонгауэра, Каспар, Пауль и Людвиг. Они даже позволяют молодому Альбрехту некоторое время работать в мастерской покойного художника. Позднее четвертый брат покойного, Георг, приглашает Дюрера в Базель, бывший в то время одним из центров книгопечатания. Там юный художник знакомится с работами многих именитых мастеров и посещает лекции в местном университете, где преподавал известный немецкий сатирик Себастьян Брант. Бытует мнение, согласно которому Дюрер принял участие в создании знаменитых гравюр на дереве к поэме «Корабль дураков»: якобы он создал семьдесят пять гравюр.

Мартин Шонгауэр – великолепный немецкий гравер, а также рисовальщик и живописец, который работал в период Раннего Возрождения.

Осенью 1493 года Дюрер перебрался в Страсбург и через некоторое время получил письмо от отца, в котором последний сообщал весьма интересную новость — оказывается, он уже договорился о женитьбе сына. Впрочем, в то время такое заочное обручение было делом вполне обычным.

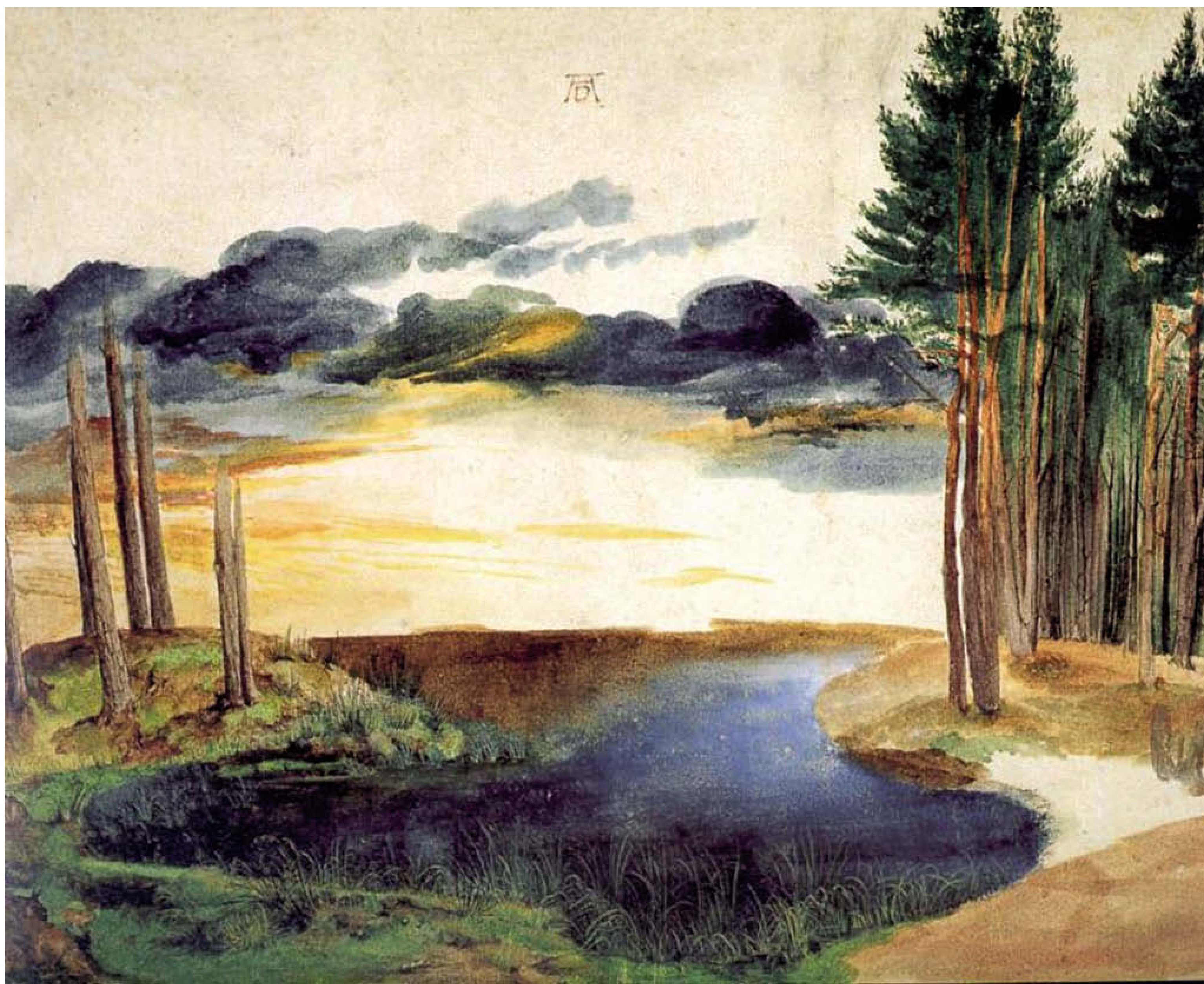
В эту же пору художник создает свой знаменитый «Автопортрет с чертополохом».

«Автопортрет с чертополохом», написанный в 1493 году, пожалуй, один из самых ранних из дошедших до наших дней автопортретов великого мастера. Можно с уверенностью сказать, что Дюрер изменил сознание средневекового человека, не придававшего никакого значения личности мастера. Он стал первым живописцем европейского Севера, писавшим автопортреты. До него если художники и изображали себя на полотнах, то делали это неявно, лишь намекая на свое присутствие.

Автопортрет исполнен маслом на пергаменте, наклеенном на холст, а не на доске, как бы-

ло принято в те времена среди германских художников.

На полотне изображен молодой юноша лет двадцати (на ту пору Дюреру было двадцать два года), держащий в правой руке ветку чертополоха. На родине Дюрера, в Германии, это растение поэтично называли «супружеская верность». Возможно, этот автопортрет был специально написан для будущей жены Дюрера, Агнесс Фрей: с его помощью она и ее родители могли по достоинству оценить внешность будущего члена семьи. Во всяком случае, этого мнения придерживался Иоганн Вольфганг фон Гёте, которому довелось увидеть копию картины.

«Лесной пруд», 1495, акварель. Британский музей, Лондон

«Бегство Лота с семьей из Содома», 1496, деревянная доска, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

Однако ветка чертополоха также символизирует страдания Христовы. Так что, возможно, художник тем самым пытался не произвести впечатление на невесту, а показать свою любовь к Богу. Тем более что надпись в верхней части картины гласит: «Мои дела определяются сверху». Подобное высказывание очень похоже на девиз человека, верящего в Божественное предопределение. Потому этот автопортрет, как впоследствии и многие другие, Дюрер мог создавать для себя, ведь он к тому моменту уже, судя по всему, был уверен в собственном уникальном таланте.

На картине сам мастер изображен в трехчетвертном повороте к зрителю. По расположению зрачков можно предположить, что портрет написан при помощи зеркала. Но взгляд Альбрехта задумчив, а это значит, что он еще слишком молод и находится в поиске своего места в этом мире. При этом молодой человек хочет выглядеть красивым и сведущим в моде. Густые длинные волосы, гладкая кожа, изящный изгиб шеи и слегка выдающиеся ключицы подчеркивают молодость автора портрета. Дюрер облачен в куртку, красная отделка которой так гармонично сочетается с шапкой с помпоном и шнурами на рубашке в тон, что придает полотну внутреннее свечение и очень оживляет картину.

Примечательно, что Дюрер до этого уже писал автопортреты. И возможно, первый из них он создал в возрасте тринадцати лет. Рисунок был исполнен на плотной бумаге серебряным карандашом. Вероятно, именно с помощью этой картины юный Дюрер и убедил отца в своем живописном таланте. Полотно подписано: «Это я сам нарисовал себя с помощью зеркала в 1484 году, когда был еще ребенком. Альбрехт Дюрер».

На рисунке изображен ребенок в шапке и куртке с широкими рукавами. Обратите вни-

мание, насколько детально проработаны пряди волос и складки одежды, с какой точностью мастеру удалось передать пытливый взгляд детских глаз, серьезное, целеустремленное выражение лица, индивидуальные черты. Видно, что штрихи художник наносил уверенной рукой — он прекрасно понимал, что делал и какой результат хотел получить. Конечно, изображение далеко от идеального, но для маленького Альбрехта именно с этой картины начался великий путь истинного художника.

ЖЕНИТЬБА ДЮРЕРА НА АГНЕСС

В 1494 году году состоялась свадьба Дюрера, женитьба открыла перед ним новые возможности.

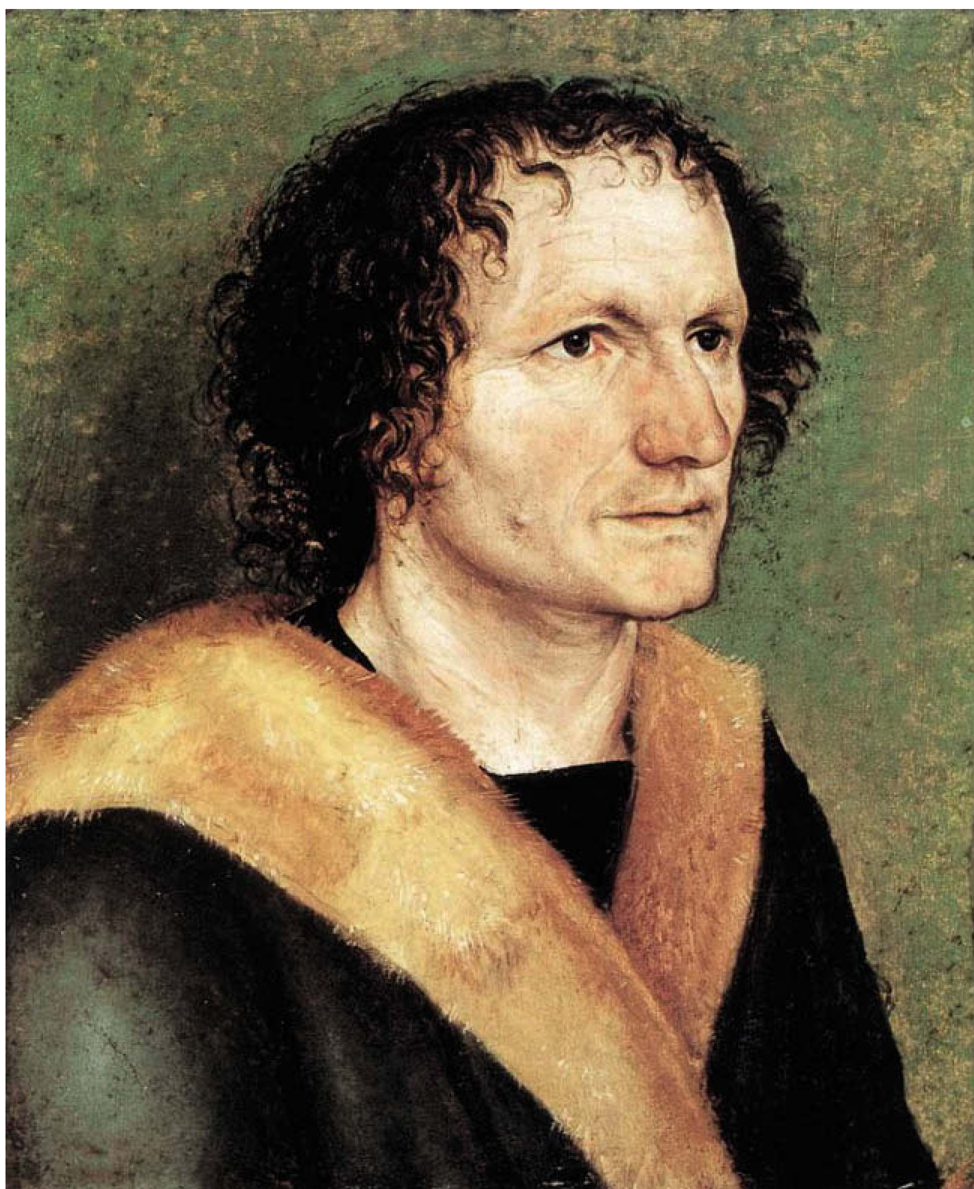
Приехав домой, в родной Нюрнберг, художник женился на Агнесс Фрей, дочери одного из отцовских друзей. А надо сказать, что семейство Фрей занимало в городе весьма высокое положение. Ганс Фрей был владельцем мастерской по изготовлению точных инструментов, да к тому же еще и входил в Большой совет города. Мать Агнесс и вовсе происходила из дворянского рода — правда, обедневшего. Союз с такой богатой и влиятельной семьей был необычайно выгоден для молодого художника, и, женившись на Агнесс, он в одночасье занял одно из самых завидных положений на социальной лестнице города. Тем более что вдобавок к приданому он получил от отца причитавшуюся ему долю наследства. Все это помогло юному Альбрехту исполнить свою заветную мечту — начать собственное дело. В итоге он открыл собственную художественную мастерскую, и первые заказчики не заставили себя долго ждать. Он создавал гравюры для книг, образцы для резчиков по камню.

«Портрет отца Альбрехта Дюрера в возрасте семидесяти лет», около 1497, масло, деревянная доска. Лондонская Национальная галерея, Лондон

В средневековых городах членов Большого совета, в который могли входить до нескольких сотен человек, избирали при помощи жребия. И во многих городах консулы и бургомистр не могли принять ни одного решения без одобрения Большого совета.

Агнесс помогала мужу вести дела, занимаясь продажей гравюр. Ее практически всегда можно было встретить на больших ярмарках и еженедельных рынках. На первый взгляд их отношения были идеальными, на самом же деле в молодой семье далеко не всегда царило согласие. Возможно, ситуацию ухудшало еще и то, что у супругов не было детей.

«Портрет мужчины на зеленом фоне», около 1497, деревянная доска, пергамент, масло. Собрание Хайнца Кистерса, Кройцлинген

Впрочем, ничего удивительного в этом не было, ведь Агнесс и Альбрехт были слишком разными людьми. Он был увлечен искусством и культурой и все свободное время проводил в обществе просвещенных людей. Ее же, напротив, совершенно не интересовали столь возвышенные материи, и она никогда не участвовала в беседах о мифологии, литературе, искусстве.

Один из друзей Дюрера, Виллибальд Пиркгеймер, занимавшийся переводами с греческого и латыни, владевший самой большой частной библиотекой в Германии, весьма активно переписывался с Альбрехтом. Увы, но в этих письмах художник весьма нелестно отзывался о собственной жене. Пиркгеймер в дальнейшем утверждал, что именно бесконечные укоры, претензии и скандалы, которые устраивала мужу Агнесс, ускорили его уход в мир иной. По его словам, жена заставляла Дюрера много работать даже тогда, когда тот был уже тяжело болен.

«Всадница и рыцарь», 1497, гравюра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Рисунок «Агнесс Дюрер в образе святой Анны», появившийся на свет в 1519 году, выполнен кистью, серыми, черными и белыми чернилами, которые художник наносил на особым образом обработанную бумагу.

Это эскиз к картине «Богоматерь с Младенцем и святой Анной». Образ святой Анны Дюрер писал со своей жены Агнесс, поэтому сходство святой и супруги мастера поразительно. Художник решил изобразить жену в образе святой Анны, подарившей миру саму Марию, Матерь Божью, будучи уже немолодым человеком. Возможно, выбор его пал на Агнесс именно потому, что сам он любил детей и всегда мечтал иметь наследника, которому можно передать свое дело.

Картина «Богоматерь с Младенцем и святой Анной», также 1519 года, написана темперой и маслом на доске, а позднее переведена на холст.

Художник выбрал излюбленный иконографический сюжет современных ему немецких живописцев. Примечательно, однако, что лица изображенных на картине святых носят черты

«Портрет Эльсбет Тухер», 1499, деревянная доска, масло. Музей земли Гессен, Кассель

яркой индивидуальности, отчего создается ощущение, будто Дюрер писал вовсе не святых, а самый обыкновенный семейный портрет, изобразив на картине представителей сразу трех поколений.

Анна, облаченная в белое покрывало, по тогдашней моде закрывающее подбородок, положила руку на плечо Марии, словно желая защитить ее от всех тех бед, которые ей предстоит еще вынести. Ее усталый, заботливый взгляд устремлен на дочь. Богоматерь же в молитвенном жесте сложила руки над спящим Иисусом, выражение лица у нее блаженное и счастливое.

Фигуры изображены монументально, а уравновешенная горизонтально композиция наполнена глубокой эмоциональной силой. Изображенных здесь людей, без всякого сомнения, связывают сильные чувства — они искренне любят друг друга и, будучи разными по сути своей, прекрасно друг друга дополняют.

Дюрер практиковался в рисовании голов с гипсовых моделей, благодаря чему имел возможность опробовать разные ракурсы и «поиграть» со светом и тенью. Подобные тренировки не прошли даром: достаточно лишь взглянуть на то, с каким мастерством Альбрехт изобразил Младенца Иисуса.

Так же виртуозно он выписывает и одеяния женщин. Великолепен почти прозрачный платок на голове Марии. А как изящно белое покрывало Анны, которое контрастирует с темно-зеленым фоном...

В картине ясно просматривается влияние Джованни Беллини, с работами которого Дюрер познакомился во время путешествий по Италии.

Полотно было создано для богатого нюрнбергского купца Габриэля Тухера, чья семья заказывала у Дюрера картины еще в то время, когда тот только начинал писать.

«Автопортрет в одежде, отделанной мехом», 1500, масло, деревянная доска. Старая пинакотека, Мюнхен

«Портрет Фридриха Мудрого,
курфюста Саксонского»,
около 1500, холст, масло.
Берлинская картинная галерея, Берлин

Со временем картина немного выцвела, а потому какое-то время ее считали всего лишь копией работы великого мастера. Но со временем справедливость была восстановлена. Теперь же она хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Вскоре после свадьбы, оставив свою мастерскую на молодую жену, Альбрехт отправился в новое путешествие, на этот раз в Северную Италию. Невероятное впечатление произвела на художника Венеция. Он много рисовал прямо на улицах, сделав несметное количество набросков, эскизов и зарисовок, в том числе и акварельных, которые позднее использовал в работе. Вдобавок ко всему ему довелось познакомиться с непревзойденным итальянским мастером Джованни Беллини.

Джованни Беллини
был выдающимся итальянским
живописцем. Он принадлежал
к венецианской школе
и был одним из основоположников
Высокого Возрождения.

Через полгода, вернувшись домой, Дюрер быстро приобретает известность.

Успех ему принесли деревянные и медные гравюры. Они распространялись во множестве копий по всей Германии, и скоро Дюрер прославился уже за пределами своей страны.

В своей работе художник все время пытался отойти от уже устоявшихся норм, а потому без конца пробовал различные новейшие техники и приемы. В гравировальном деле

Альбрехт прославился не только как прекрасный мастер, но еще и как новатор: он одним из первых стал обращаться к мифологическим сюжетам, изображал обнаженных персонажей.

Гравюра «Большой конь» — этюд с натуры, исполненный в 1505 году на бумаге верже.

Будучи истинным мастером своего дела, Дюрер с уважением относился к любым знаниям, а потому старательно изучал не только строение тела человека, но и строение тела животных. И здесь Дюрер снова поражает зрителя тонкостью исполнения и детальной проработкой изображения. В центре композиции огромная лошадь, за которой еле заметен солдат, щеголяющий в богатых доспехах, виртуозно проработанных мастером.

Гравюра хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Резцовая гравюра «Всадница и рыцарь» (1497) выполнена на меди и изображает девушку дворянского происхождения, сидящую на коне в дамском седле, и рыцаря, следующего за ней. Головной убор дамы украшен длинным пером, наряд ее, свидетельствующий о высоком достатке семьи, поражает богатством, а вот рыцарь, напротив, одет весьма бедно.

Работа хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

«Адам и Ева» — еще одна резцовая гравюра, выполненная на меди Дюрером в 1504 году, которая теперь находится в Институте искусств Кларков (Уильямстаун, Массачусетс, США).

«Святой Евстафий», 1501, гравюра на меди. Национальная галерея Виктории, Мельбурн

Художник в то время изучал строение человеческого тела и пытался определить для себя идеальные пропорции. Ориентируясь на античные статуи Аполлона Бельведерского и Венеры Медицейской, он создает произведение, в котором хочет воплотить классический идеал красоты.

Округлые формы и изгибы тела привносят в гравюру ощущение движения и оживляют ее. Стоит отметить, что художник концентрирует внимание не только на Адаме и Еве, но и на их окружении. Дюрер наполняет райский лес зверями и растениями, благодаря которым

«Заяц», 1502, акварель.
Галерея Альбертина, Вена

изображение выглядит необычайно гармоничным.

В 1498 году выходит книга «Апокалипсис», в которую входит пятнадцать ксилографий мастера, основанных на сюжете «Апокалипсиса Иоанна Богослова». Тогда же создается череда гравюр, в которую входит и серия «Жизнь Марии».

Благодаря другу детства, Пиркгеймеру, Дюрер становится вхож в круг нюрнбергских гуманистов. Общение с высокообразованными людьми помогает ему найти новые сюжеты для работ.

Немецкий гуманист-патриций Виллибальд Пиркгеймер был близким другом Альбрехта Дюрера. Его смело можно назвать главой нюрнбергских гуманистов.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Еще до своего второго путешествия в Италию Альбрехт создает очередной автопортрет (1498). Дюрер любил изображать себя в разных костюмах — что ж, художник был мо-

«Куст травы», 1503, акварель.
Галерея Альбертина, Вена

«Адам и Ева», 1504, гравюра на меди. Институт искусств Кларков, Уильямстаун

лод и совершенно заслуженно считался красавцем.

Он получает многочисленные заказы и изготавливает алтари для храмов и домашних часовен богатых немецких семей.

«Автопортрет в одежде, отделанной мехом», пожалуй, самый известный автопортрет Дюрера и одна из самых сложных его работ. Написана картина маслом на деревянной доске.

На полотне мы видим художника в возрасте двадцати восьми лет. Примечательно то, что мастер написал себя анфас, хотя в те времена в таком ракурсе изображали, как правило, Спасителя. Таким образом, Альбрехт заявляет, что художник является творцом и своим талантом подобен Богу.

Этот портрет свидетельствует о творческой зрелости художника. Никаких лишних элементов, темный фон и парящие в нем надписи — подпись художника и его комментарий: «Я, Альбрехт Дюрер, родом из Нюрнберга, написал себя вечными красками в возрасте двадцати восьми лет» — придают картине некий символизм.

В этом случае разница с предыдущими автопортретами художника огромна. В цветах предпочтение отдано приглушенной гамме, одежды богаты, но просты, взгляд художника спокоен и тверд. Небольшое смятение выдает только худая рука, теребящая меховой ворот.

Автопортрет Дюрера 1500 года украшает теперь мюнхенскую Старую пинакотеку.

В 1505 году Дюрер снова отправляется в Венецию, теперь уже в качестве знаменитого мастера. Венецианская школа оказала огромное влияние на творчество художника: прекрасный пример тому картина «Праздник четок», которую он создает во время поездки. Этой картиной Дюрер доказывает, что он стал не только прекрасным гравером, но и истинным живописцем.

Дюрер по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Джованни Беллини. Возможно, именно для итальянского мастера он в 1506 году создает картину «Христос среди учителей».

Картина «Христос среди учителей» написана маслом на тополевой доске всего за пять

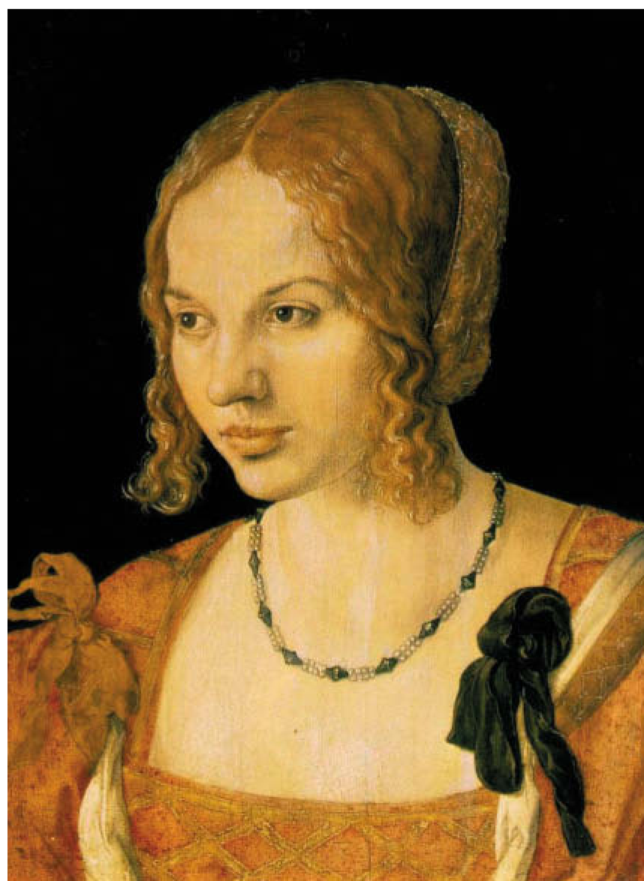

«Большой конь», 1505, гравюра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

дней (во всяком случае, так утверждал сам Дюрер).

В тот год в Италии проходил своего рода художественный конкурс, и Альбрехт, пожелавший принять в нем участие, немного задержался, а потому был вынужден работать в ускоренном темпе.

Сюжет картины взят из Евангелия от Луки: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его».

«Портрет венецианки», 1505, деревянная доска, масло. Художественно-исторический музей, Вена

Для картины Дюрер выбрал момент беседы Иисуса с мудрецами. Напряженность спора передается при помощи рук юноши, ведущего счет своим аргументам, а также выражений лиц учителей. Один из них нахмурил лоб, прислушиваясь к словам Иисуса, другой нервно жестикулирует, пытаясь доказать свою правоту. Художник подчеркивает мудрость отрока, изображая старцев, судорожно перелистывающих книги в поисках подтверждения собственных слов.

Впрочем, картине не суждено было занять призовое место. Жюри решило, что старцы Дюрера слишком уж похожи на старцев с эскизов Леонардо да Винчи.

На данный момент полотно находится в Музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде.

«Христос среди учителей», 1506, масло, тополевая доска.
Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид

«Портрет Буркхарда Шпейера», 1506, масло, деревянная доска. Британская королевская коллекция, Англия

В 1509 году Дюрер покупает дом и переезжает в него с женой и учениками. До этого домом владел астроном, выстроивший здание таким образом, что из его окон было очень удобно наблюдать за звездами. Надо сказать, что эту «обсерваторию» изображали даже на городских гравюрах того времени.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЮРНБЕРГ

Через два года, в 1507 году, художник покинул Италию и вернулся домой.

В 1509 году Дюрер избирается членом Большого совета Нюрнберга. Слава его неуклонно растет.

В начале XVI века главным покровителем художника становится император Максимилиан I. В 1518 году Дюрер создает для него замечательный портрет и монументальную ксилографию размером 3,5 × 3 м.

Император, испытывая финансовые трудности и не имея возможности оплатить работы Дюрера, назначил художнику ежегодную пенсию из местного бюджета.

Однако после смерти Максимилиана власти Нюрнберга прекратили выплачивать художнику деньги.

Максимилиан I – император Священной Римской империи, эрцгерцог Австрийский, один из «архитекторов» многонациональной державы Габсбургов.

«Портрет императора Максимилиана I» (1518) Дюрер выполнил маслом на доске, предварительно создав несколько рисунков и гравюр.

Художник изобразил императора на три четверти повернутым к зрителю. Его горделивая осанка и властный, спокойный взгляд сразу же говорят нам о том, что перед нами человек благородный и наделенный немалой властью.

Для усиления эффекта Альбрехт облачает монарха в роскошные меха, фактуру которых старательно прорабатывает. В руки императору Дюрер вложил треснувший гранат, как символ власти и изобилия, а также личную эмблему Максимилиана.

«Голова апостола, глядя вверх», 1508, тушь. Галерея Альбертина, Вена

«Руки молящегося», 1508, тушь. Галерея Альбертина, Вена

Художник подписал портрет так: «Император Максимилиан, которого я, Альбрехт Дюрер, написал в небольшой палате в башне города Аугсбург, в понедельник после праздника Иоанна Крестителя в 1518 году».

Теперь картина хранится в Художественно-историческом музее в Вене.

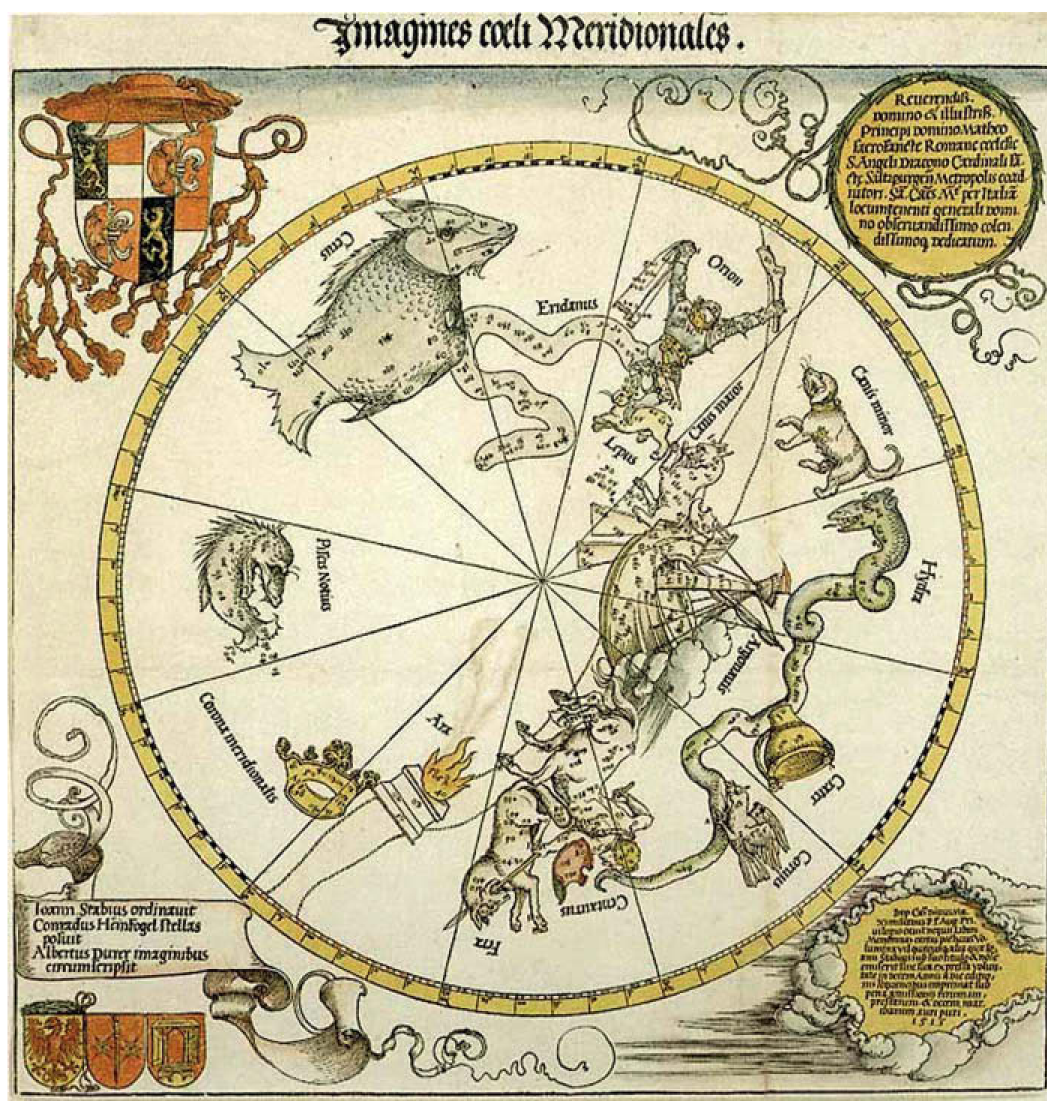
Рисунок «Заяц» (1502) — одна из самых популярных работ Дюрера. Он выполнен акварелью на почти квадратном, слегка подкрашенном коричневой краской листе бумаге.

Существует два мнения относительно того, рисовал ли художник живого зайца или охотничий муляж.

В те годы Альбрехт много болел и не имел возможности свободно путешествовать, потому он совершал прогулки по родному Нюрнбергу и его окрестностям. Возможно, как раз во время одной такой прогулки он подобрал зайчонка и принес его домой.

Рисунок сделан с такой точностью, что в глазах животного можно рассмотреть блики, которые отбрасывает окно. Шерстка зайца, коготки на лапках, ниточки усов прорисованы так тщательно, что рисунок впору использовать для научных изданий. Предположительно, художник посадил «модель» на подоконник и рисовал замершего от ужаса зверька.

На сегодняшний день картина хранится в галерее Альбертина в Вене. Рисунок очень чувствителен к свету, поэтому выставляется крайне редко.

«Северное полушарие звездного неба», 1515, гравюра на дереве.
Германский национальный музей, Нюрнберг

Современные мастера, вдохновившись гениальным рисунком Дюрера, создали бронзовую скульптуру «Заяц», которую установили на площади у дома-музея художника в немецком городе Нюрнберге. Однако сама скульптура совсем не похожа на оригинальное изображение.

«Куст травы» (1503) — такая же известная работа Дюрера, как и «Заяц». Рисунок выполнен акварельными красками на бумаге. Сейчас он хранится в венской галерее Альбертина.

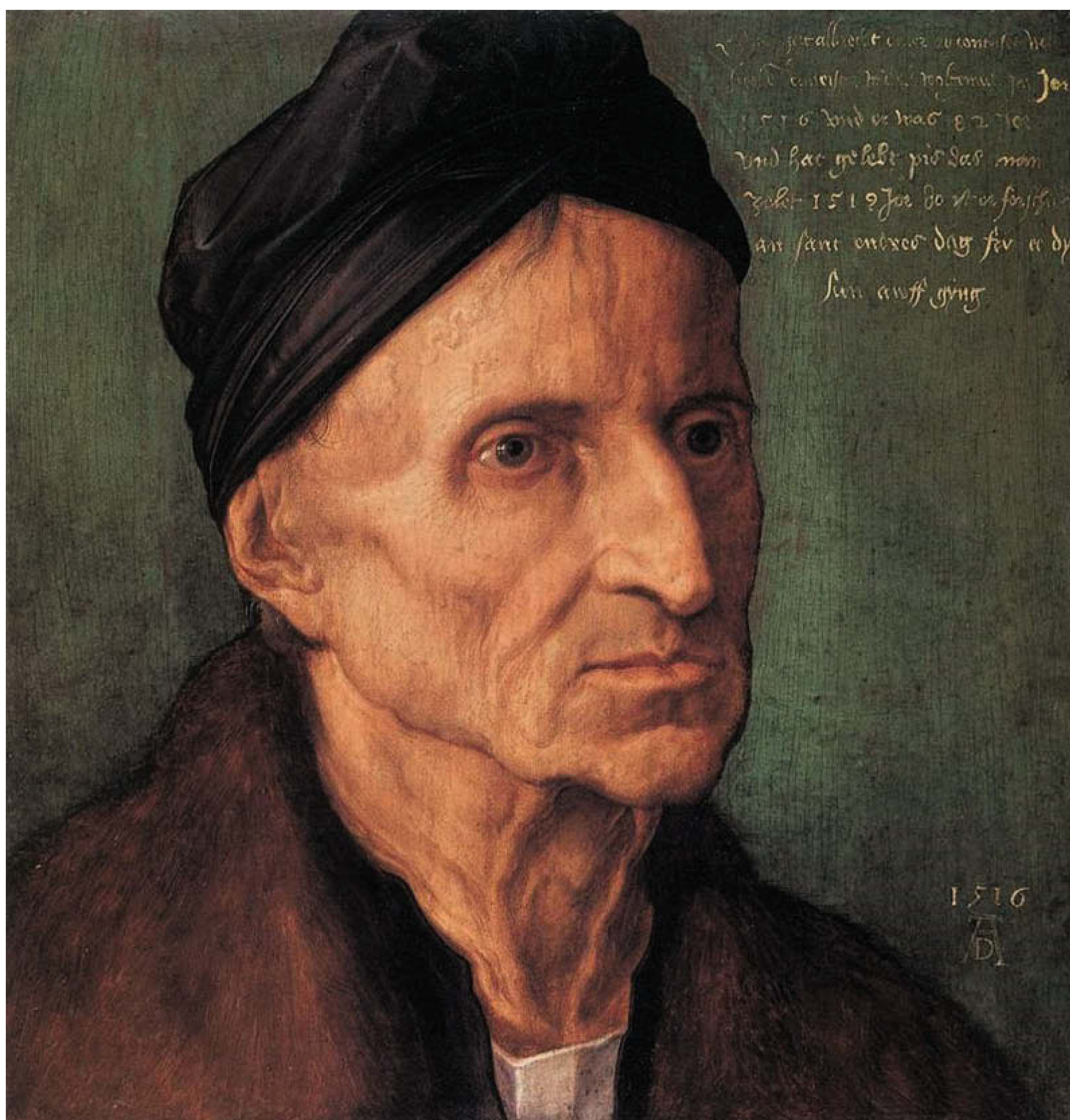
Помимо живописи, религии и философии Дюрер очень интересовался природой. Если взглянуть на этот рисунок, становится понятно, как сильно художник любил природу. Тончайшими мазками мастер прорисовывает каж-

«Южное полушарие звездного неба», 1515, гравюра на дереве. Германский национальный музей, Нюрнберг

дую травинку. И под его рукой обыкновенная грязь, песок и сорные травы становятся достойным предметом изображения. Когда вы смотрите на рисунок, то создается впечатление, будто вот-вот подует ветер и травинки заколышутся.

В 1515 году Дюрер создает три ксилографии — гравюры на дереве, — изображающие южное и северное полушария звездного неба и восточное полушарие Земли. Надо сказать, что во время работы мастер ориентировался не только на свою фантазию, но и на рекомен-

«Портрет Михаэля Вольгемута», 1516, деревянная доска, масло.
Германский национальный музей, Нюрнберг

дации таких видных ученых, как гуманист, астроном, математик, историк, поэт Иоганн Стабий (он, кстати, и предложил Дюреру принять участие в создании подробных карт) и картограф Конрад Хейнфогель. Карта звездного неба стала первой картой, отпечатанной типографским способом. Работа над картой включала в себя несколько этапов. Вначале Иоганн Стабий создал набросок, на котором потом Конрад Хейнфогель с предельной точностью отметил положение всех звезд. Один из современников Конрада отмечал, что он работал, «привлекая применявшийся еще в

«Мария с гвоздикой», 1516, деревянная доска, пергамент, масло. Старая пинакотека, Мюнхен

«Портрет священника», 1516, деревянная доска, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

то время каталог неподвижных звезд Птолемея, который затем Альбрехт Дюрер снабдил надлежащими фигурами... и для пользы любителей астрономии представил в гравюре на дереве». А потому нет ничего удивительного в том, что и на той и на другой карте звездного неба созвездия изображены в полном соответствии с греческой мифологической традицией. На карте, изображающей южное полушарие, в левом верхнем углу Дюрер разместил герб кардинала Ланга, в правом — текст посвящения, а внизу слева гербы Иоганна Стабия, Конрада Хейнфогеля и самого Альбрехта Дюрера. Там же, внизу, с легкостью можно

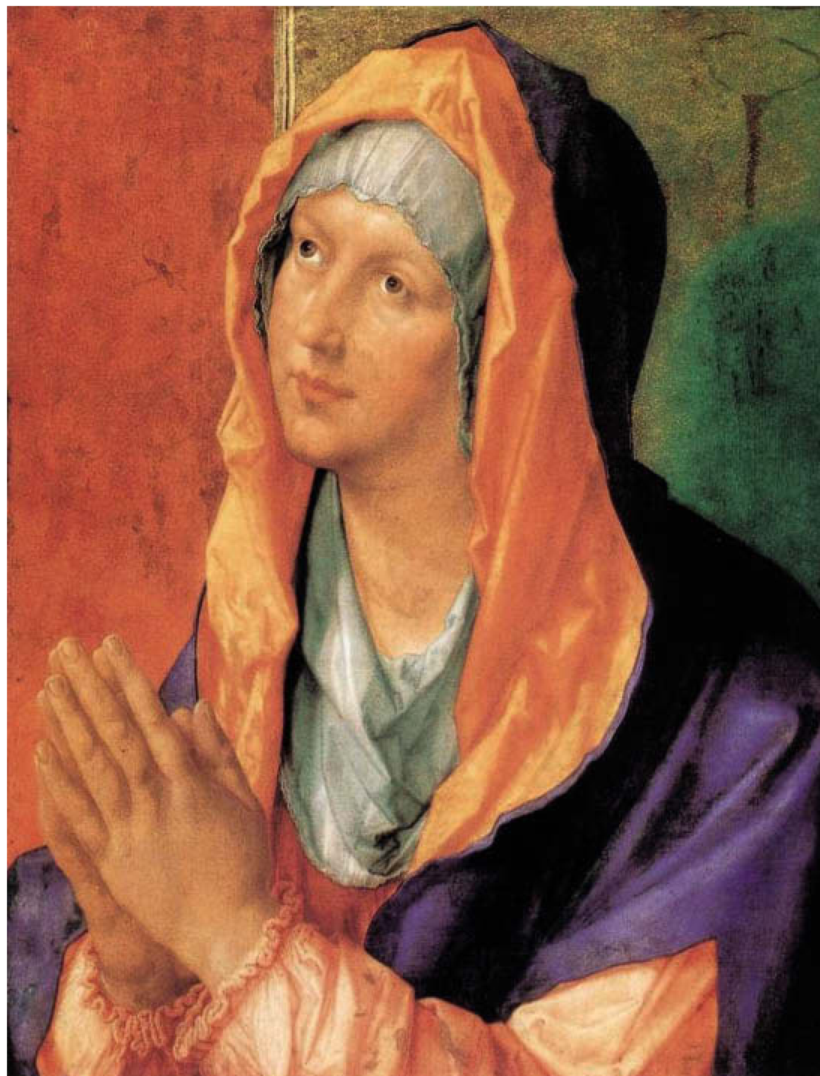
«Портрет императора Максимилиана I», 1518, масло, деревянная доска.
Художественно-исторический музей, Вена

различить и надпись на латыни, которую можно перевести следующим образом: «Иоганн Стабий направил — Конрад Хейнфогель расположил звезды — Альбрехт Дюрер заполнил круг изображениями». На карте Северного полушария обращают на себя внимание фигуры знаменитых астрономов древности, облаченные в причудливые, фантастические одеяния. Перед нами предстают Арат из Сол (слева вверху), Клавдий Птолемей (справа вверху), Марк Манилий (слева внизу) и Ас-Суфи (справа внизу).

На протяжении девяноста лет карта звездного неба Альбрехта Дюрера считалась самой точной картой в Европе. И это несмотря на ошибки, которые были обнаружены в ней практически сразу же после издания.

Прототипом карты звездного неба, созданной Дюрером, принято считать другую карту, увидевшую свет в 1503 году. И хотя искусствоведы утверждают, что некоторые детали на этой первой карте были проработаны самим Дюрером, истинный ее автор так и остается неизвестным. Полагают, что образцом для этой карты послужила еще более старая карта, некогда принадлежавшая Региомонтану (1436—1476), а та, в свою очередь, была создана при помощи рукописной копии карты так называемого Венского манускрипта.

Не менее интересна и созданная Дюрером географическая карта, над которой ему помогали работать все те же Иоганн Стабий и Конрад Хейнфогель. И снова перед нами предстает лишь Старый Свет, то есть Европа, Азия и Африка, так хорошо известные Птолемею. И здесь очевидно, что во время работы не только Дюрер, но и его ученые помощники ориентировались на работы древнеримского мудреца. Впрочем, сам Дюрер на протяжении нескольких лет работал над изданием знаменитого

«Молящаяся Мария», 1518, деревянная доска, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Агнесс Дюрер в образе святой Анны», 1519, тушь. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

труда Птолемея «География», а потому был знаком с работами ученого не понаслышке. И хотя карта на первый взгляд может показаться устаревшей и даже несколько фантастичной, на самом деле она выполнена в полном соответствии с последними достижениями науки эпохи Возрождения.

В 1520 году Альбрехт с женой совершает путешествие в Нидерланды, надеясь познакомиться с новым императором Карлом V. Дюрер много ездит по стране и делает огромное количество набросков и эскизов. Впрочем, поездка оказалась полезной не только с творческой и познавательной точки зрения — Дюреру снова была назначена пенсия.

Возвращаясь домой, Дюрер сильно заболел, и болезнь эта, судя по всему малярия, так и не отступила, время от времени мучая Дюрера до самой смерти. Последние годы мастер все больше и больше занимался именно живописью, и в его работах отчетливо заметно влияние нидерландского искусства.

Дюрер вновь и вновь обращается к сюжету Мадонны с Младенцем. Однако на картине «Мадонна с грушей» (1526), написанной маслом по дереву, перед нами предстают не только Богородица и Спаситель. Мы видим еще и счастливого ребенка, играющего с половинкой груши, и его мать, заботливо укрывающую малыша покрывалом. Вообще, когда смотришь на это полотно, почти физически ощущаешь те любовь и нежность, которые связывают Мадонну и Ее Чадо. Груша же символизирует любовь Христа к человечеству.

«Богоматерь с Младенцем и святой Анной», 1519, темпера, масло, холст. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Работая над картиной, Дюрер избрал золотисто-охристую гамму, которая прекрасно контрастирует с темным фоном. Одеяние Марии синего цвета — это традиционный цвет Богородицы. Младенца Христа художник выделяет особо — именно он является смысловым центром картины. Мастерство Дюрера настолько велико, что он, рисуя лица Матери и Младенца, наделяет их особым, Божественным светом.

На сегодняшний день картина находится в Художественно-историческом музее в Вене.

Дюрер не боялся браться за любые заказы, его не пугали даже самые взыскательные клиен-

«Портрет молодого человека (Бернхарта ван Рестена)», 1521, деревянная доска, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

ты, и за свою жизнь он создал немало портретов. Так, в 1506 году появился портрет купца Буркхарда Шпейера.

Дюрер всегда много работал, и не только для того, чтобы прокормить семью. Простая, скромная жизнь была не для него. Он любил красивую жизнь, дорогую одежду, роскошные подарки.

Дюрер всегда был отличным гравером. Его работа «Святой Евстафий» стала первой гравюрой, выполненной художником на меди новым способом. Благодаря технике «сухой иглы» художнику удалось виртуозно передать все мельчайшие детали. Четкие линии отлично передают объемность картины, переходы света и тени и все многообразие окружающего пейзажа.

О чем же нам рассказывает гравюра? Согласно легенде, одного римского полководца во время охоты посещает видение в лесу — между рогов оленя он видит распятие. После этого он обращается в христианскую веру, за которую в конце концов принимает мученическую смерть.

Гравюра хранится в Национальной галерее Виктории в Мельбурне, Австралия.

Зачастую перед тем, как перейти непосредственно к работе над картиной, Дюрер предварительно делал несколько детально проработанных эскизов. Многие художники потом использовали их в качестве подготовительного материала для своих произведений.

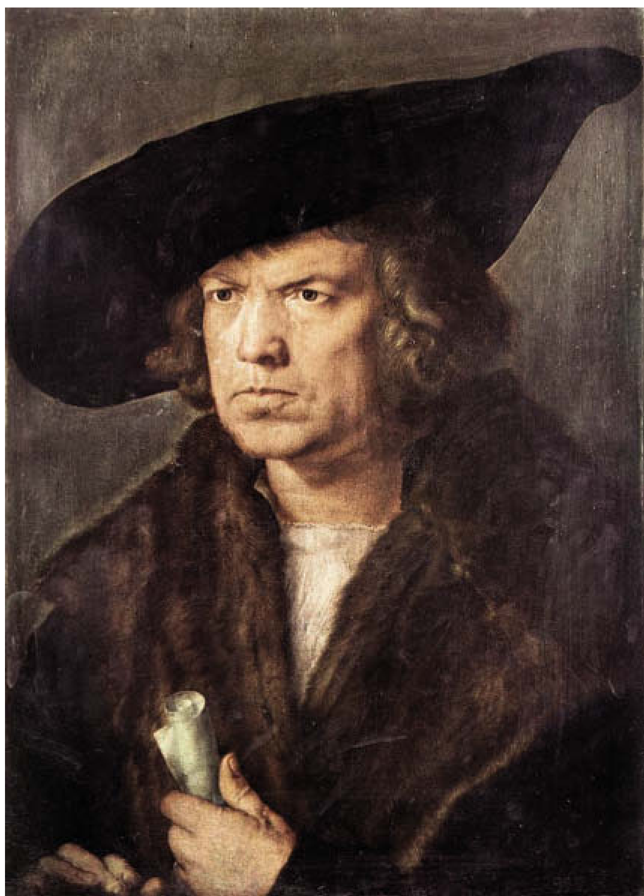
«Руки молящегося» (1508) — один из самых знаменитых эскизов, выполненный тушью и кистями на синей бумаге. Художник создавал эскиз для алтаря, который Дюреру заказал торговец Якоб Геллер (картина Дюрера, украшающая алтарь, потом была названа в его честь). Удивительно, но со временем эскиз стал пользоваться намного большей популярностью, чем сама картина.

На рисунке изображены руки, сложенные в молитвенном жесте, которые Альбрехт писал со своих собственных рук, отражающихся в зеркале.

Сейчас эскиз хранится в галерее Альбертина в Вене.

Якоб Муффель был членом Малого совета города и дважды избирался бургомистром. Портрет этого достойного горожанина написан маслом на доске в 1526 году и позднее был переведен на холст. Сейчас он хранится в Берлинской картинной галерее.

Нидерландское искусство во многом повлияло на Дюрера, и он снова стал много внимания уделять деталям. Художник прорисовывает каждый волосок, отображает каждую впадинку или выпуклость на лице модели. А меховое одеяние Муффеля было проработано столь тщательно, что к нему так и хочется прикоснуться. Дюрер не упускает ни единой мелочи, не забывает даже об отделке воротника. Морщинки и круги под глазами, слегка вспухшая от напряжения вена на лбу — художник изображает портретируемого таким, какой он есть. Здесь все внимание сконцентрировано на психологическом портрете Муффеля.

«Портрет неизвестного», 1524, деревянная доска, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

«Мадонна с грушей», 1526, масло, деревянная доска. Художественно-исторический музей, Вена

В 1526 году Дюрер создает портрет Иоганна Клебергера, богатого купца, который женился на дочери Виллибальда Пиркгеймера, старого друга художника.

Портрет необычен тем, что заканчивается срезом, каким, как правило, заканчивают

«Якоб Муффель», 1526, масло, деревянная доска. Берлинская картинная галерея, Берлин

скульптурные головы. Однако, рисуя лицо, да и всю голову в целом, художник даже не пытается передать фактуру мрамора или бронзы. Портрет напоминает медальон римского императора, и гордый взгляд, прямой нос и прическа изображаемого усиливают это впечатление. В нижних углах мастер изобразил гербы семьи Клебергера, а в верхнем левом — знак Льва в звездах, что, скорее всего, является символом счастливой судьбы.

«Голова апостола, глядя вверх» (1508) — еще один этюд для Геллеровского алтаря, созданный при помощи кисти и туши на специально подготовленной синей бумаге.

Картина «Геллеровский алтарь» отняла у художника много сил, а вознаграждение за работу с трудом покрыло все необходимые затраты. Заказчик постоянно торопил художника, но Дюрер и так старался изо всех сил и впоследствии очень гордился своей работой.

ОКОНЧАНИЕ ПУТИ

До последних дней Дюрер работал над своими трудами: «Руководство к измерению циркулем и линейкой» (1525), «Руководство по укреплению городов, замков и крепостей» (1527) и «Четыре книги о пропорциях человеческого тела» (1528).

Скончался мастер 6 апреля 1528 года в родном Нюрнберге после очередного приступа тяжелой болезни.

Судьбой Дюреру было отпущено не так уж и много времени — прожил он всего пятьдесят шесть лет, — но художник успел сделать столько, сколько другие бы не успели и за сто лет. Годы, в которые выпало жить Альбрехту Дюреру, давно уже затерялись во мраке веков, однако на его полотнах по-прежнему оживает Средневековье — яркое, романтичное, сказочное... И кажется, будто и император Максимилиан, и бо-

гатый купец Иоганн Клебергер, и прекрасная дама со своим верным рыцарем не ушли безвозвратно в небытие несколько веков назад, а по сей день живут где-то рядом с нами. А потому можно с уверенностью сказать, что Дюрер силой своего таланта победил само время.

«Портрет Иоганна Клебергера», 1526, масло, деревянная доска.
Художественно-исторический музей, Вена

СПИСОК КАРТИН

«Автопортрет», 1484, карандаш. Галерея Альбертина, Вена

«Ecce Homo» («Се Человек!»), около 1490—1492, дерево. Кунстхалле, Карлсруэ

«Автопортрет с чертополохом», 1493, масло, холст. Лувр, Париж

«Кающийся святой Иероним», 1494—1497, деревянная доска, масло. Собрание сэра Эдмунда Бэкона, Норидж

«Мария с Младенцем перед аркой ворот», 1494—1497, деревянная доска, масло. Фонд Маньяни-Рокка, Парма

«Лесной пруд», 1495, акварель. Британский музей, Лондон

«Бегство Лота с семьей из Содома», 1496, деревянная доска, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Портрет отца Альбрехта Дюрера в возрасте семидесяти лет», около 1497, масло, деревянная доска. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Портрет мужчины на зеленом фоне», около 1497, деревянная доска, пергамент, масло. Собрание Хайнца Кистерса, Кройцлинген

«Всадница и рыцарь» 1497, гравюра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Портрет Эльсбет Тухер», 1499, деревянная доска, масло. Музей земли Гессен, Кассель

«Автопортрет в одежде, отделанной мехом», 1500, масло, деревянная доска. Старая пинакотека, Мюнхен

«Портрет Фридриха Мудрого, курфюста Саксонского», около 1500, холст, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Святой Евстафий», 1501, гравюра на меди. Национальная галерея Виктории, Мельбурн

«Заяц», 1502, акварель. Галерея Альбертина, Вена

«Куст травы», 1503, акварель. Галерея Альбертина, Вена

«Адам и Ева», 1504, гравюра на меди. Институт искусств Кларков, Уильямстаун

«Большой конь», 1505, гравюра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Портрет венецианки», 1505, деревянная доска, масло. Художественно-исторический музей, Вена

«Христос среди учителей», 1506, масло, тополевая доска. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид

«Портрет Буркхарда Шпейера», 1506, масло, деревянная доска. Британская королевская коллекция, Англия

«Руки молящегося», 1508, тушь. Галерея Альбертина, Вена

«Голова апостола, глядя вверх», 1508, тушь. Галерея Альбертина, Вена

«Северное полушарие звездного неба», 1515, гравюра на дереве. Германский национальный музей, Нюрнберг

«Южное полушарие звездного неба», 1515, гравюра на дереве. Германский национальный музей, Нюрнберг

СПИСОК КАРТИН

«Портрет Михаэля Вольгемута», 1516, деревянная доска, масло. Германский национальный музей, Нюрнберг

«Мария с гвоздикой», 1516, деревянная доска, пергамент, масло. Старая пинакотека, Мюнхен

«Портрет священника», 1516, деревянная доска, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Портрет императора Максимилиана I», 1518, масло, деревянная доска. Художественно-исторический музей, Вена

«Молящаяся Мария», 1518, деревянная доска, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Агнесс Дюрер в образе святой Анны», 1519, тушь. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Богоматерь с Младенцем и святой Анной», 1519, темпера, масло, холст. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Портрет молодого человека (Бернхарта ван Рестена)», 1521, деревянная доска, масло. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Портрет неизвестного», 1524, деревянная доска, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

«Мадонна с грушей», 1526, масло, деревянная доска. Художественно-исторический музей, Вена

«Якоб Муффель», 1526, масло, деревянная доска. Берлинская картинная галерея, Берлин

«Портрет Иоганна Клебергера», 1526, масло, деревянная доска. Художественно-исторический музей, Вена

Литературно-художественное издание
Великие художники мира

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР

Составитель Д. А. **Боронина**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Шеф-редактор *А. Боровик*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
Художественное оформление: *Т. Гришина*
Компьютерная верстка: *Д. Лапицкий*
Подбор иллюстраций: *Г. Слабко*
Корректор *И. Попова*

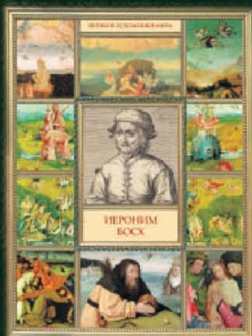
Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится

Подписано в печать 11.08.2014 г.
Формат 60x90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0
Тираж 10 000 экз.
Заказ № 2278

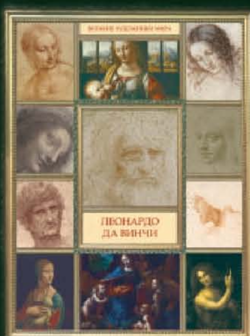
Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

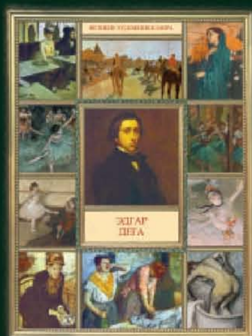
ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

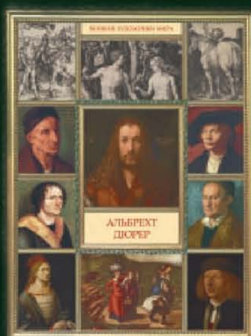
Отпечатано в Китае

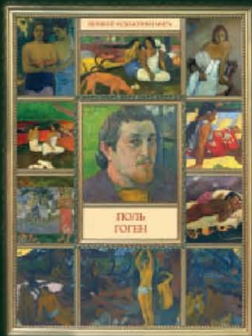

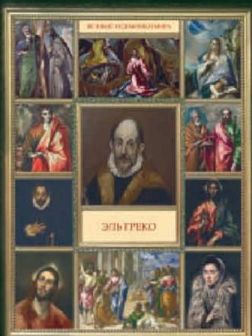

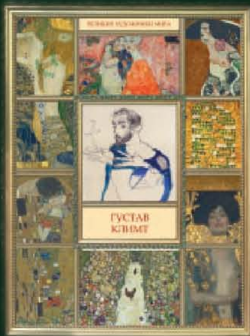

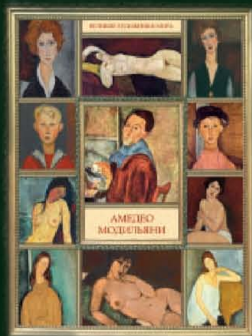

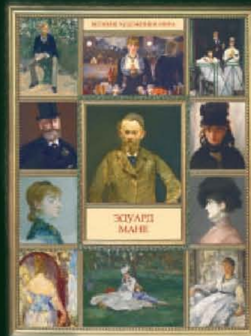

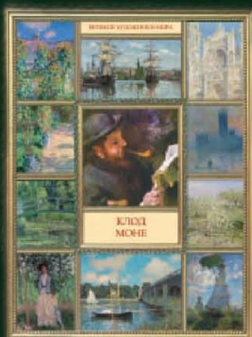

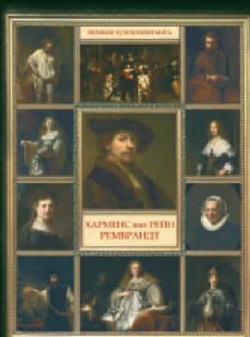

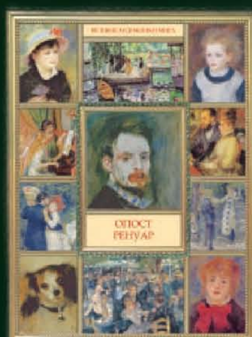

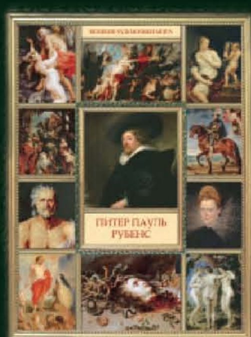

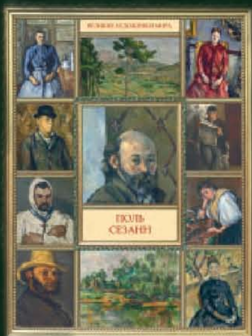

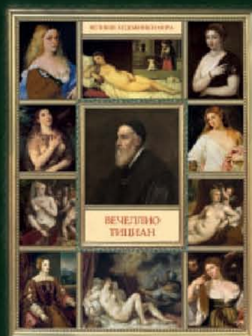

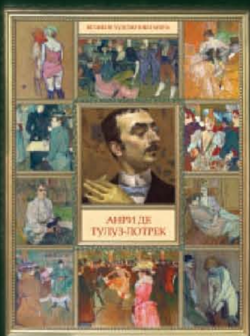

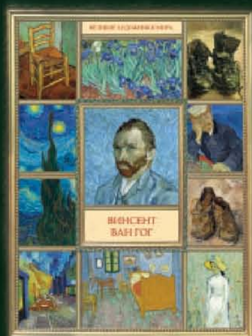

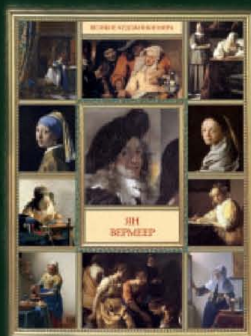

**ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ
В 20 КНИГАХ**

ISBN 978-5-386-07843-0
